京割参粉静產

北京市戏曲編导委員会編

編者的話

这本小册子,编选了几篇我会举办的"京剧表演艺术講座"的整理稿。主读人是几位全国知名的京剧前辈艺术家。

在戏曲表演艺术理論方面,我們还貧乏得很。我們 意霭繼承、研究和总結傳統的表演艺术; 升在这基础上 进一步創造反映现代生活的表演艺术。

恭座主講的老先生們都經历着京戏由清末到社会主 义大跃进的今天,他們在京馴表演艺术方面有着丰富的 經驗、深刻的体会、精湛的见解。这些講座曾經吸引和 報奋了北京的戏曲界。

今后我們还将繼續举办京劇表演艺术及京剧音乐方 面的講座,并将繼續整理出版。希望戏剧界及讀者给裂 們提出宝貴的意見;以改进我們的工作。

北京市戏曲领导委员会

1058:6

目 录

京剧音集中的文武場	•••••1
談兩个編製牌子的用法和打法	
以及引子音乐的分析	

京剧音乐中的文武場

徐兰沅講 唐吉整理

京剧谢琴得講究三准、哪三准哩? 一是耳音准,二是定弦准,三是想字准。这三方面最主要的是耳音准。 两弦的純五度关系,把位是否正确,指音是否准,都是要靠耳朵来题别的。

定设通常用笛子,因为它有固定音位,不过有时由于吹笛时用的口形不同和用气的不匀,往往一个音会升高一点或是降低一点。稍不注意,就会差半个调門。就是用"啃子"来定,也許到临拉的那刻克,弦会回一点,这时就全级耳音了。

甭管你和哪个角兒拉,他寻常用的調門你要用耳朵 把它記住了。上出戏調門不管是多高或是多矮,到了这出 戏时决瞒不过自己的耳音。輕輕地"当当"两下就成了!

在舞台上怎样定弦哩?有些人是在后台"丁丁当当"的定,到前台也还定。試問到場以后,角兒从念白至开唱,鑼跋起了"帽兒头"。这时你还是不会放心的吧?如果再来一下"丁当",你又会感觉到前面定的教完全无用了。肯定就这样定弦是不好的,原因是这里面有很

多值得提的,文場定效切忌在台前台后"丁丁当当",以 为这样会破坏演員的情緒,同时观众也会觉得厭煩。謎 究的是定弦不談台上台下听到你琴声,如果敲人首先听 到"丁丁当当"的声音,除了会产生上述的两个不良效 果而外,通过清亮的琴音抓住观众的心情这一功效也会 因此而失去了!

拿<探母>来說, 当演員念白到"好不伤國人也"起鐵时, 这时你輕輕地校一下晉, 等到"哆囉 65…56 112 55 216 11 "喝! 这琴挺响,多清亮啊! 观众就被抓住了——就是因为他們沒有听到你的關門高矮, 也不知识琴是否啊, 才能产生这样好效果。

再說 《提放宿居》,"梦里阳宫到故家","得罪、 冬、冬、冬……",在起鼓时你轻轻地动一下弦,等到 "陈宫好悔也",忽的 03 235 126 5 …… 合下是鴉雀元 声,琴音显得分外好听。观众对你的琴音爱听,也就是 音乐对整个戏起了烘托作用。文場也和演員一样也得会 利用特点,抓住时机,把戏剧这一綜合艺术的特性完美 的表达出来。

文場还得講究会"抓"

这是我們本行的話。为什么耍講究"抓"哩? 拿过

去来說。拉开場戏和中华工戏,離也不"对戏"。到了后台方知道个天演什么,那就全憑"抓"了。"抓"就是抓腔兒。不管你是西皮、二黄、慢板、快板。腔兒朝哪里去,我都能替你把腔兒不显山不露水的包裹圓了。过去跟梅先生合作时,拉到老生我就是抓腔兒。因为拉育太和拉老生不是一回事,用拉青衣的方法拉老生显得小气,不好听。有的人說。"我在台下面先問好什么腔兒然后再拉",这当然也可以,不过你倘若不能抓,仍然会出錯。否則为什么业余爱好者在台下拉得挺好,上台就不行了?就是你連帶子都記下了,拉出来又会显得景板,不活气。再就是碰到生戏你还敢拉不敢拉。因此文場还得具备著能"抓腔兒"的本领。

下面我再談儿个具体問題:

啞笛和行弦

京剧香乐的过門名目太少了,在过去速"快三眼" 这名目都沒有,后来有人創造出了快三眼。現在的名目 也还多了些,有的是把梆子的名目插在皮贵里,或把皮 质的名目又插在梆子里,这样就混乱了。还有的自立名 过,速本行也不懂。既有曲就应該有它的名称和来历。

經常听到"这里来一点哑笛。"究竟怎么叫"哑笛" 哩:有人就答不出了。"哑笛"原是梆子里的一个名目,是 用胡胡拉、笛子伴着吹,吹时将高字吹簧音随着胡胡,有 时不吹,因为演員念白怕給笛子攪乱故要哑点,因此称"哑笛"。皮黄里不是用笛子吹的,叫"哑笛"就不相宜。皮黄里应称为"小过門"。

小牌子除了"小过門"还有"小拉头","小拉打"。"小拉打"就是"小开門",小拉头就是06 7.2 6723 …… 《桑园寄子》 里背小孩就是用的它。 談到"哑笛"又想到一件事:"就是舞台上常見的"这兒来点吹打吹打"它是叫"吹打吹打"嗎? 显然不是。这是被人叫俗了。有人跟叫"工尺上",那还不对。"工尺上"是里面的几个工尺,正确的名称是"箦妆台"在《群英会里》訂席用的叫"揚州箦妆台"。

拉"小拉头""小拉打"的尺寸在哪里哩。 紀得过去我跟禪鑫培先生拉琴时,他唱《捉放宿店》唱到"放虎归山要把人……抓"的时候, 鼓点是扎、扎、扎,我总觉得这总嫌空。有一次我便加上了"小拉头", 我的67刚下到第二音时,打鼓的刘順也赶上了,尺寸就被他抓住了,配合得很整齐,现在是凡演《捉放曹》时都是这么拉了。

凡是南梆子的小导板"小拉头"的起头,要和致合尺寸。第一下是取齐,第二下是尺寸,否则尺寸就不合。尺寸好比人穿衣服,如果不合身,穿起来就不舒服,不好看。

过去沒有"行弦"这名称。为什么哩。打拉开场戏 弹月零起,前半工,后半工,連个"⁷6.24—··"还要 人教嗎。另外在戏里是可有可无、打鼓又不管,因此也 於沒有个名字。"行政"还是近些年来明开的。名目还 是借用于你子。

在及里我也加过行数。在《斬子》里旦角。唱"穆柯海太了我女将段雄",战程哆囉、多当多当多、当多、当多、当,然后"呀: ……"我便在"多当多当"的同时加上:"06 51 65 435 216 5 …"现在也有人加,可是加变了味,为什么哩! 献智"36 3.5 3 6 3 6 3 7 面这样發展下去,大可發展到"05 02 3 2 3 0 4 8 2 1 2 1 ""夜深沉"里去。不介证,这是上了板桩!无须罗丁板,因为这是搭板。"多当"是表示什么哩! 是因为整定英下山时带了五百名家丁,三于担粮草,到黎門附召看来了沒有。当她回头看时,已经到了。正在鲫草,人就属叫的,"呀!"是表示她听到了。

頂板与磁板數板均衡板的区别

現在有人把这些都分不消,或者是認为···被了! 共 实它是有区别的。

忽么叫頂板哩:就是龍面有过門的有 <u>吃</u>喔 3.5 。 或是**吃**喔 6.5.6 这都叫頂板。

怎么叫碰板哪?凡是唱的前面沒有过門,胡琴和唱

一齐下,都叫碰板。咱們北京爱用頂族,覚得前面有点变代, 咸到从容些, 南派爱用碰板, 它也有是处, 显得紧凑。这样分法也不是絕对的, 主要的还是根据剧情的需要来选择。过去譚老板他們唱《天雷报》, 老旦念白"今日磨」明日磨」磨也要把它磨光了噢: "这下面一段唱詞就是用碰板起。不久前譚富克先生唱《朱砂痣》也是碰板起。

什么叫搖板哩,如散長延起的《常称"反長鍾", 应叫"散長鍾") 扎……打台匡七七……台七匡七台七, 或岩起"柳絲"、"熙点头",后面拉 6 6 65 1 312 至 6 21 … 每一句唱后有一鑼,鑼鼓超散了,唱也不要板叫搖板。

下面再談談鑼鼓, 平常的散碎鑼鼓有八九十余种, 有人說打"長鍾"叫螺經, 那不对。長鍾仍然是散碎鑼 鼓中的一种, 噴吶牌子里的繼鼓方称鑼經, 举以下几个 具体問題来談談,

均 錘

在皮黃里叫"执錘"梆子里叫作"散錘"。現在打

對獎,有些人把**继续**打得快,板位打得傻调不相合。現 在的打法我不想**跳了**,把过去老先生們的打法再拿出来 看看。

龙多龙多 水土 灰合 昌、衣土 衣全 昌、<u>夜土</u> 浓含昌 哆嗦 衣令 昌(旗·的地方是"板位"。)

看这種板是多濟楚而整齐哪! 它和零的尺寸一**质联** 到底,这板并不**容易加**,現在很少听到这样打法了。

关門点

西皮二黄、上旬下旬、原板慢板全都有"关門点"。 惻絕是有人不敢下,因为怕"火候小",下了会遭到抬 環。我年宵时跟踪之板拉戏,他是有"火候"的。那时 他七十多岁,我二十三岁,打鼓的刘先生也是有年岁的。 我就因为孩"火候"上台就耽读受怕。

有一次周連投先生演《莫皮性死》唱到"冀州堂周环了小智……"如了两下达。打鼓的是 并三,他在"小智……"加了两下达。达1 我听了咸到不够味。因他不敢下爆放,我就告诉他,应該在周坏了三个字上打一个关門点、在"小阳"加"多打"来个收头,收头后面要添收管。第二次乔三便按照我的散法,置了一次,结果确实是比以前好多了。

用"关門点"是有道理的,它是表示一般唱的水板。要混住"大张头"两板中,"小牧头"一板伞无擒

是皮黄或曲牌均是如此。

二 汰

现在的二六是这样起头。

"龙冬、达达、达达、才,来歹、衣令、才、达、 少、才、哆囉、62"或者"62 162 1612 …… 28 56 1 哆囉 不应有这哆囉、胡琴在这里也不 应該切住,如果切住,前面的長过門和后面的,6 2 就院 了节。同时一个二六板內不能用两个哆囉,过去老先生 們拉就是和"哆囉"一齐下。

曾記得譚老板唱《洪羊洞》时,上观子念白"天波府去者"起"帽兔头","昌打、昌打、来昌、昌,"哆囉在这里我便和"哆囉"一齐下。当时刘順鬼叨在嘴里的一根烟袋兒被吓得掉在地上,但我并不怕,因为这是"迎头板",这样起会更紧一些,不是錯。

最后談談"哭头"与"扫头":

打扫头务必不要少打一下。何必把它缺路爬短腿哩? 紧慢的尺寸并不在多一下或少一下。什么叫"扫头"哩? 就是"昌、七0、昌当、来台、昌当、合达、昌当、衣七、玄个 昌"不要把两鑼一收头硬要少打一鑼。可以挂"柳絲", 也可以挂"鳳点头",无論如何不能少去一鑼。 用"哭头"有一个要注意的,假如只有一个哭头,必须打哭头,有两个为了怕犯重,第二个可以用"硬玉缝"。比如《宝運灯》唱"我本当带沉香……"这用哭头,到 带秋凫……"就应用硬五錘。"昌、昌、昌、孔居、"现在有人把硬五錘少去了一罐,"昌、昌、孔居、"硬五錘本身就已少了一板,还能再少一板嗎?不能。因此希望能把它加上,应該整我們的鼓点都健全起来才好。

談兩个鑼鼓牌子的用法和打法 以及引于音乐的分析

徐兰沅講 唐吉整型

京剧武場是京剧音乐的重要的构成部份,一出戏里运用些什么鑼鼓应該是非常考究的事。运用得当便能和表演取得和諧进而使戏剧得到美满的效果,用之不当,就会显得突出刺耳,当然也談不到对剧情有所供托了。过去譚鑫培老先生曾这样說过"稽(念邹)戏多鑼鼓"这个"多"字大概就是指的乱用鑼鼓的意思。不研究剧情,毫无目的便插些鑼鼓牌子,結果突給搞得乱七八糟。我們运用一个鑼鼓牌子非但娶吻合剧情而且还須婆根据則中人物情緒的变化,剧情进展的快与慢、綏与急要有創造性的来运用它。所謂創造性的运用傳統的东西,不生搬硬套,这是非常正确的。我想根据我历年来在午台上的实身感受以及幼年問跟老先生学艺时的点点流淌加上我的看法,提出来和各位同志研究,有不对处看同志們批評指正。

关于"一錘鑼":

"一錘鑼"是一个非常普通的鑼鼓脖子,在梆子剧中

称其为"一**娃**鐴",皮黄戏称"圓場",也有人称其为 "打上",其实都是一錘鑼。

- "一錘鑼"的鑼經,凡是武場的同志都很熟悉,因 为它的用途最多,但是如何用的得当,就很复杂了,下 面我举几个不同用法的例子来談談。
- 一、上朝官龙套时,一錘鳂的打法是"^{黎拉、达、}达、匡七七·····",武場称 这样的一錘 鑼 名为"打上",因为这些群众演員都是頂場上,鑼鼓主要的是造成一种严整的气势,故而打"^{邓拉、达·····"},这是一种用法。
- 二、在《审头刺湯》一戏里,陆炳念的两句对子也是用的一缝鑼,可是打法就和上朝官不能一样了。假如我們在陆炳念"滴官暂把脏官做,明白人暫作懵懂人"这两句后面打。"邬拉、达、达……",这样一来就会显得非常呆板拖沓,对陆炳当时那种复杂的內心情緒,是不能烘托出来的。过去老名鼓师刘頫先生就打得相当好、它能与演員的內心感情的节拍协調統一,为什么这样說哩,可以完采分析一下陆炳当时的心理状态。当陆炳审問人头后,在断案时对莫妾雪艳的处理是"留在府中",因为他是主持正义的清官,将雪艳断給湯勤,当然他是不额那样做的,然而湯勤的处心积虑整个害人的目的就是想取得害艳,他听了陆炳的"留在府中",就气愤的髭"啊"零艳留在老大人的衙內呀,人头是假,还要背审背事。"就完拂袖而去,跪在堂前的雾艳見湯勒走去,

便对陆炳說"好一个不明白的陆大人!"陆炳一听领悟到雪艳要想順水推舟的替夫报仇了。其实锡勤之故意找麻煩是为了雪艳不能到手,陆炳是很清楚的,可是在雪艳未念:"好一个不明白的陆大人"之前,并不知雪艳的态度,因此在断案时决不顾再将一个平白无故的女人这进虎口,听了雪艳的"好一个不明白的陆大人"之后,知道雪艳有替夫报仇的志顾,故而他便念出了"清官暂把脏官做、明白人暂作懵懂人",即是装作糊塗把雪艳断给锡勤,踱雪艳来杀死这个忘恩负义的恶贼,这些就是当时陆炳复杂的内心情绪,因此刘顺先生在这見打"一锤鑼"时是这样。

清官暫把胜官做,

明白人暫作 替懂人 冬 多 达 医七……

懵懂人三字演員用强頓青念出,鑼鼓用强烈的节奏 突出这三个字,如果我們單从字面上去理解"懵懂"是不 应該强調的,因为懵懂即是糊塗呀!这样体会就錯了, 因为酷炳內心的真正的含意是"傷動你这个忘想負义的 恶ឃ这就是你害人的下場",內心里又痛惜着莫怀古平白 遭难等等复杂的情緒交杂在一起,故而这里用这种打法 颇为恰当、这是刘願老先生的一种創造性的运用法。

三、*失街臺>中的諸夷亮上場也用 "一錘螺",但 是就与以上都不同了,为什么哩?因为他是統領三軍的 主帅有深智远謀,全軍上下人皆尊敬,是一个很有威望 的元帅,他上場前有四大将起葡用哎呐吹"水龙吟",随后就是他上場,場上空气是非常威严的,为了要突出他作着他上場的鑼鼓就要有气魄,因此这里就需用"一罐罐",但是打法又不同了,要这样打:"达台、匡七七……",尺寸要型,当"达台"打出后,好像是要用的"四击头"但是到"围七七……",便听出这是"一罐罐"了,箭苇花腔着绿烛上塌,人物也突出了,气氛也庄严了。这里为什么不用"四击头"哩!因为前四将上端是用的"四击头"、等用会显得重复,人物也不能突出了。

"达台、匿七"开头的"达台"这两下溢进未很信 單,可是尺寸要好好的掌握,有很多打小驾的同志,不是下快了就是下投了,不要小观了这問题,小罐下快或下极了霉数的节奏就会散乱。小塚在这里下得显远合,要这样,"达台"决不能达台也不能"达台"。以上都是"一缕罐",可是根据各种不同的情景有各种不同的打法,这就把明了运用一个胖子必须要灵活的制造性的表用,不能生搬硬套。

附带鞍一下曹操这一人物在戏里升模时、上场郑用"四击头",我想如果改用"一矮罐"要比"四击头"好,希望剧团的同志就武智。"我們尊重前人的用法是对的,但是不能为前人的用法束膊着我們,因为时代不何,是發展的,艺术也娶跟着时代前进而前进,过去的**郑金**培老先生,现在的梅兰芳先生以及其他的名凉剧艺

术家們都拿握了这一点。比如現在的《失街亭》中的語為 完上場大家都用"一錘鑼"这就是譚鑫培先生改革的, 在他以前的老先生們都用"四击头",他觉得"四击头 表現不了諸葛亮上場时的那种应有的气氛,就把它改用 "一錘鑼"。从这一点看,我們可以尽量地來按照刷信 需要运用經波,讓傳統东西为我們今天的剛目所用。

一关于四边浮合头的打法;

得以《失復亭》一戏为例吧,易謖起兵用"水底泵",不用嗖响脖子,到渴謖、王平上山时用"四边净"的新半段,等到王平回营间圆时,用"四边净合头"。就在这"四边净"的合头里,往往有些人尺寸掌握不好。如:

悬后的昌(编)应該在板上,安若在眼上了,为什么会落在眼上呢,問題就發生第二小节,沒能把一个恋眼自出来,一这样一接下去因而就零品了"四边净备头"的正确打法应該是这样。

我們一看就知道"昌达"后面的那个基眼无論如何 娶**空**出来。

还有一种打法,是借"長尖"的底錘起板是最合适了。

关于"引干":

"引子"根据其曲调来看,它的基本曲調就是昆曲中的"哭相思"牌子曲,由于生、且、净、丑各行的不同,曲调也起了各种不同的变化,无論怎样变化,它有一个规律是不变的就是每个引子的总止音都是落在四6)置上,我們先来看一看"哭相思"曲調。

从上面曲調酒,它的主音和乐句間的停頓音,可以 育定說京剧的"别子"就是由它变化运用的。

京剧中的引子,集中起来大体上有这样几种:"大引子"、"小引子"、"虎头引子"、"虎尾引子"还有"哭相思引子"。

大引于的组成部份有两种形式:

(一)一个"庞头引子"加一个"虎尾引子"。

(二)两个虎尾引子加在一起。

我們用《楚汉母》(獨主別鄉)中的韓信用的大引子 为例来看。

2·1 2 2 1 — 6 7 7 6 — (才令才) 九里山前,十 将汉 扶,

埋伏,(才<u>达才</u>) 3 2 2 1 1 (达达) 6 1 2 3 2 1 运 神机, 神出鬼

这个大引子就是一个"虎头引子"加一个"虎尾引子",我們把它拆开头两句就是"虎头引子",后两句就是"虎 尾引子"。很多戏里有用"單虎头引子"和"單虎尾引子"的,如《南阳关》的伍云召就是用的"虎头引子",过去《失街亭》一戏也是用"虎头引子",后来給禪鑫培改成了大引子,这个大引子而是用两个虎尾引子加在一起的,單用"虎尾引子"也很多,不一一举例了。

所謂"虎头引子"和"虎尾引子"的不同足这样, 再用韓信的引子为例:

虎头引子: 运筹帷幄 2 3 2 1 3 ……

統雄师

一个落在工(3)雷上,一个落在上(1)晋上,就是 这个区别不同。 "虎头引子"一般多用于武将,在(3)音后面走 鑑鼓"帽兒头"然后再接唱,这是为了突出武将的性格。

"虎尾引子"多用于文臣,在(1)音后面打"答答"然后接唱,这是文与武旃种性格上的分类。

大引子多用于天元帅,例子很多不多举例子了。

所謂"哭相思引子",如过去譚鑫培先生演《卖馬》 里的引子,就是"哭相思引子"。如:

第一句是改动不大,下旬由于要表达秦琼的思乡心切,因此把旋律拉良了,威情上也就更深了一層。

"哭相思"的大引子,用«天雷报»里老生的引子来看。

小引子是青衣用的多,青衣很少用大引子,也可說 沒有大引子,如《宇宙鋒》里的"杜鵑迎头泣,血泪暗悲 啼",《三娘教子》的"守冰霜貞节为本,效孟母黎子成 名",都是小引子。

梅兰芳先生在引子上有很多創造,好的例子很多,現在我举他在《霸王别姬》中的引子来談談:

为了更深的表达虞姬的威慑的心情和她的善良的性格,他在这引子里少許变化了一下:

这个引子听起来比第一个單純些表达感情的深度上 是深了一些, 虽然两个引子不同了, 旋律上有了些变 化,但它的特点仍然是保持着。比如第一个引子里的第 一分句最后一音是(2)音,在第二分句的当中最低音是 (5) 晋,这两晋的晋程关系是五度,整个旋律就显得 第一分句 很协和: 32 123—232-

第二个引子的第一分句最后一音变成了(1)音以 后, 为了要保持这个特点; 就将第二分句的最低音降到

其他結束音都用6音,这些特点都被保持着,我認为这 种創造是比較成功的。

从以上的引子来看,尽管是由于發展变化的表現形 式不同,而其产生根基都是出自昆曲中的"哭相思"牌 子的旋律。因此,我們說京剧引子是"哭相思"脖子旋 律的变化运用。

北京宝文堂書店出版

(北京王府大街 64号) 北京市審刊出版業營業許可証出字第 064号 北京市印刷三厂印刷 新華書店發行

統一書号: 10070 • 320 字數 12,000 開本 787×1092 糕 1/32 印張 1/16 1959 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷 印數 0001-8500 册 定價 0.08 元